

Ю. С. Макаревич

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В РОМАНЕ ДИАНЫ УИНН ДЖОНС «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК»

Жанр фэнтези пользуется большой популярностью у читателей в Республике Беларусь и мире. Он зародился в середине XX века и с тех пор прочно укоренился в литературе, кинематографе, и других формах искусства. Одной из ключевых черт жанра является его опора на мифологию, сказки и легенды, а также культурные реалии и литературные достижения различных стран и народов. Изучение интертекстуальности в романах жанра фэнтези имеет особое значение, поскольку в них часто присутствуют отсылки к другим литературным произведениям, мифам, фольклору. Эти интертекстуальные связи помогают создать более глубокий и сложный мир произведения, обогащая его смыслы и контекст.

Благодаря интертекстуальности фэнтези-романов читатели могут обнаружить новые уровни значений, насладиться игрой автора с литературными жанрами и традициями, а также углубить свое понимание мира, который создан в произведении. В итоге, изучение интертекстуальности в произведениях жанра фэнтези помогает не только лучше понять отдельные произведения, но и поэтику жанра в целом.

Интертекстуальность – это соотнесенность одного текста с другими, диалогическое взаимодействие текстов в процессе их функционирования.

Интертекстуальность, определенная Юлией Кристевой, ученицей Ролана Барта, французской исследовательницей литературы и языка, семиотиком, представляет собой важное понятие в литературной теории, которое описывает сложные отношения между различными текстами и их взаимодействие. Она утверждает, что каждый текст содержит следы других текстов, которые на него влияют и с которыми он взаимодействует. Это позволяет рассматривать текст не как изолированное произведение, а как часть более широкого литературного контекста. В «магистральном потоке переключек, взаимовлияний, взаимодействия писателей, их художественных систем» (Шиньев Е. П.) раскрывается коммуникативная природа литературы.

Интертекстуальность включает в себя различные формы отсылок и цитирований: прямые цитаты, аллюзии, пародию, реминисценции, а также заимствование сюжетов, мотивов, образов. Интертекстуальные отсылки могут быть как явными, когда автор явно ссылается на другие произведения или авторов, так и скрытыми, когда подобные отсылки неочевидны и требуют глубокого анализа. В жанре фэнтези интертекстуальность особенно ярко проявляется благодаря использованию мифологии, легенд и других культурных артефактов как основы для создания новых миров и персонажей.

Для анализа нами было выбрано произведение в жанре фэнтези «Ходячий замок» (*Howl's Moving Castle*, 1986) британской писательницы Дианы Уинн Джонс. Данный роман также относится к детской литературе.

Будущая писательница окончила колледж Св. Анны в Оксфорде, где посещала лекции Дж. Р. Толкина. Произведения Дианы Уинн Джонс пользуются популярностью в Великобритании и во всём мире, удостоены премий и наград, ее книги переведены на многие языки. Роман «Ходячий замок» был экранизирован в виде анимационного фильма японской студией «Гибли», который был номинирован на премию «Оскар» в 2006 году.

Книга фокусируется на судьбе 18-летней девушки Софи, которая, по её собственному мнению, слишком обычная для волшебного мира, в котором живёт. Она собирается всю жизнь провести в папиной шляпной мастерской, пока ее сестры станут волшебницами или выйдут замуж. В Майский праздник Софи решает пройтись по городу до места работы своей сестры, что и меняет всю ее судьбу. По пути она встречает незнакомца, который с ней флиртует. Однако Софи пугает его напор и внешний вид, и она убегает прочь. Этим незнакомцем оказывается волшебник Хоул. Встреча Софи и Хоула не ускользает от внимания Болотной ведьмы, его бывшей возлюбленной, и ревнующая ведьма превращает Софи в старуху. После этого обычная жизнь Софи заканчивается, и ей приходится отправиться в далекое путешествие, в ходе которого, она надеется снять наложенное на неё заклятие. В своем путешествии Софи вновь встречает Хоула, на которого Болотная ведьма также ранее наложила проклятие, и остается жить в его доме.

Проклятие, которое наложено на Хоула, оказывается связанным со стихотворением «Песнь» Джона Донна, английского поэта-метафизика 17-го века (из 27 строк стихотворения в романе прямо цитируются 14), что может быть названо проявлением интертекстуальности в произведении:

*“Go and catch a falling star,
Get with child a mandrake root,
Tell me where all the past year’s are,
Or who cleft the Devil’s foot.
Teach me to hear the mermaids singing,
Or to keep off envy’s stinging,
And find
What wind
Serves to advance an honest mind. <...>
If thou beest born to strange sights,
Things invisible to see,
Ride ten thousand days and nights
Till age snow white hairs on thee.
Thou, when thou returnest, wilt tell me
All strange wonders that befell thee,
And swear
No where
Lives a woman true, and fair.
If thou—”*

Далее эта атрибутированная цитата (*"Silly of me. John Donne, of course"*) комментируется главным героем применительно к наложенному на него проклятию. *"No, there are only three things I'm waiting for: the mermaids, the mandrake root, and the wind to advance an honest mind. And whether I get white hairs, I suppose, only I'm not going to take the spell off to see. There's only about three weeks left for them to come true in, and the Witch gets me as soon as they do"*.

Стихотворение Джона Донна используется как основа для создания образа Хоула – главного героя данного романа. Он является человеком, который рожден с необычными для своего мира магическими способностями, т. е. способен видеть то, что не видят другие, что и подчеркивается следующими строками стихотворения Донна *«If thou beest born to strange sights, Things invisible to see»*. Также Хоул заключает договор с демоном Кальцифером, который находился в падающей звезде, что перекликается с начальной строкой стихотворения Джона Донна *«Go and catch a falling star»*. Согласно проклятию Болотная ведьма завладеет Хоулом, когда он совершит действия, описанные в стихотворении. Хоул понимает это, только когда находит вторую часть стихотворения (первую часть он видит у своего ученика, Майкла). Таким образом, стихотворение Джона Донна также становится основой сюжета романа *«Ходячий замок»*.

Значимым является то, что и в метафизической поэзии, и в жанре фэнтези используются элементы фантастического. Так, в стихотворении Донна упоминаются следующие символы магического: падающая звезда, русалка, дьявол, мандрагора. Это связано с тем, что для метафизической поэзии характерно ощущение распавшегося мироздания и утраты цельности представления о нём. Как отмечал Донн, разум человека не в силах восстановить мироздание, но остаётся надежда на пытливый ум, ищущий и находящий необходимые (возможно, очень отдалённые) связи. В свою очередь, Диана Уинн Джонс в своём романе создает волшебный мир, в котором добро с помощью магии побеждает зло, возможно мгновенное перемещение в пространстве, природа вещей может изменяться под воздействием магических способностей героев.

Таким образом, использование интертекста позволяет автору обогатить характеристику персонажа и придать ему психологическую глубину. В результате образ Хоула становится более многогранным и интересным для читателя, а сам роман приобретает смысловую насыщенность и событийную интенсивность, включается в национально-культурный контекст. Интертекстуальные включения способствуют формированию ассоциативных и структурно-смысловых связей для юного читателя.